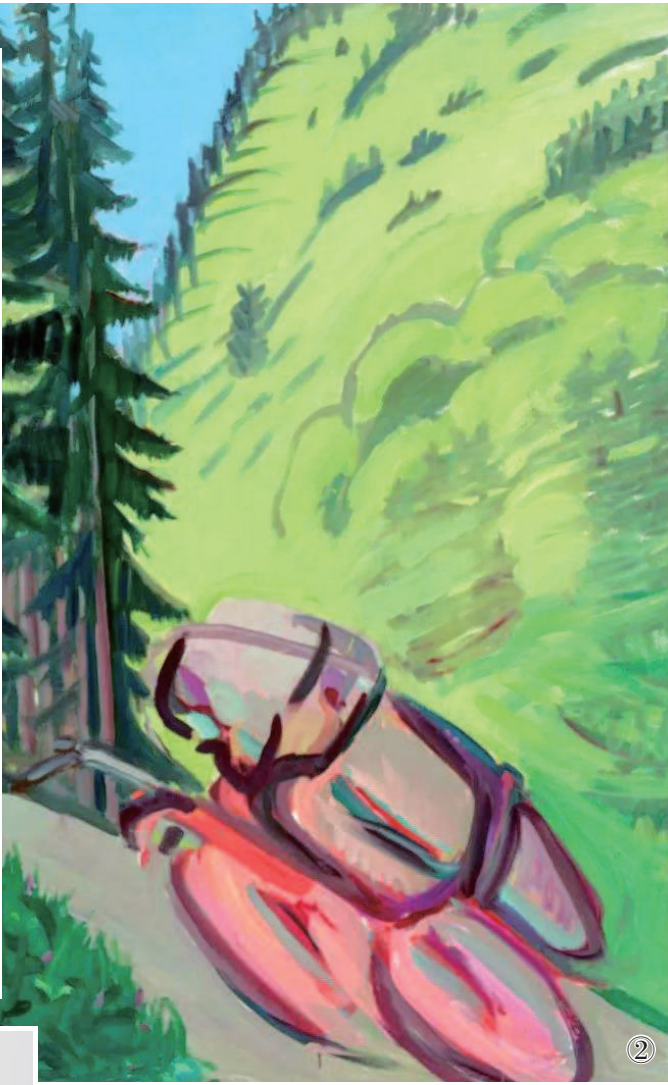

11月,多个国际重磅级“首展”闪耀全城

逾百场艺术品交易和展览展示活动将集结绽放

作为今年西岸艺术与设计博览会参展作品,图①为朱利安·奥佩的《在墨尔本行走3号》,图②为玛利亚·拉斯尼格《森林中的摩托车/摩托车手》。

图③为法国艺术家西普瑞安·盖拉德的作品,盖拉德将在中国举办首次美术馆个展“海湾到海湾”。

(均展方供图)

■本报首席记者 范昕

11月,上海将举办首个国际艺术品交易月之际,位于徐汇滨江的“上海西岸”将联动全城,迎来热闹的艺术嘉年华。整整一个月内,逾百场艺术品交易和展览展示活动将集结绽放,形成令人瞩目的艺术磁场与品牌集聚力。上海已成为全球艺术地图上日益显赫的地标,以坚实的脚步迈向下一个世界重要艺术品交易中心。

国际知名艺术家、艺术机构带来了一连串“首展”

11月的申城艺术季,最令艺术爱好者们肾上腺素加速分泌的,莫过于一连串国际知名艺术家、艺术机构的“首展”“首秀”。

11月8日,随着西岸美术馆正式向公众开放,该馆与法国巴黎蓬皮杜艺术中心签署为期五年的展陈合作项目也正式开启。这不仅是蓬皮杜在亚洲的首个合作项目,更是中国首次与国外顶级美术馆共同运营文化机构的尝试。西岸美术馆的两个开馆大展都颇有看头——“时间的形态”作为首个常设展,汇集来自蓬皮杜艺术中心的百余件馆藏作品,浓缩蓬皮杜收藏史,并揭示这些藏品在欧洲乃至整个西方的重要渊源;“观察”作为首个特展,将以跨学科的讨论方式聚焦新媒体艺术发展,从蓬皮杜艺术中心的新媒体艺术馆馆藏中精选逾20件作品,也特别关注中国艺术家对于该领域的

讨论和贡献。

开放仅大半年的上海油罐艺术中心11月也将新鲜揭幕两个首展。其中一个展览是“凸面/凹面:比利时当代艺术展”。这是首次在国内外呈现的最大规模比利时当代艺术群体像展示,通过呈现15位代表性艺术家的多种类型的创作,勾勒出在当今当代艺术世界中占有重要一席的比利时当代艺术发展的全貌。另一个展览则是法国艺术家西普瑞安·盖拉德在中国的首次美术馆个展“海湾到海湾”。这位艺术家在国际当代艺术界备受瞩目,其创作对人类历史、社会文明及当下全球问题予以关注,仿佛一个现代文明的探险者。此次展览将首次在中国呈现艺术家的标志性代表作,还将展示艺术家于2019年威尼斯双年展“愿你生活在有趣的时代”中的新作。

已经或即将常态化的艺术让申城艺术魅力可持续

11月,西岸艺术与设计博览会、ART021上海廿一当代艺术博览会、上海青年艺术博览会三大“常驻”艺博会将继续与藏家们一年一会。其中,亮相西岸艺术中心的西岸艺术与设计博览会将汇聚近110家全球顶级画廊、800多位艺术家的3000多件高质量作品;将于上海展览中心举办的ART021上海廿一当代艺术博览会吸引18个国家、57个城市的110家画廊带来上千件佳作;将登陆世贸商城的上

海青年艺术博览会以“重新定义”为主题,参展的1500余件作品来自逾400位青年艺术家。

此外,11月还有众多以“首届”为名的新鲜面孔出现在人们的视线中。例如,将于西岸艺术中心召开的首届艺术与设计创新未来教育博览会,参与方包括英国皇家艺术学院、柏林艺术大学等来自海内外30多家艺术设计知名院校;上海油罐艺术中心将迎首届上海国际收藏级设计展,致力于打造目前“中国唯一一个专注于展示具有收藏价值的限量版设计的平台”;首届“上海文件”展将登陆喜马拉雅美术馆,这是一个持续性的项目,预计每次邀请5至10位艺术家个体或组合,以“艺术”的名义和视角,触摸宽广的地域和维度,为未来的历史储存“海上文件”;首届“水问”当代水墨展将于苏宁艺术馆亮相,展开一场当代水墨与中国古书画的对话,同时为当代水墨提出“无穷于水墨”的概念,这是全球首个以当代水墨艺术为题材的文化品牌及水墨艺术平台“水墨现场(INK NOW)”登陆上海以来的“大动作”。未来,这些活动均将常态化,进一步丰富着申城的艺术生态。

大开脑洞的新玩法消弭艺术与生活的边界

11月5日,黄浦滨江新开的全球第二座teamLab无界美术馆,将令艺术变得特别好玩。有着6600平方米展示面积的这个艺术

新地标,一次性汇集全球当红艺术团体teamLab的约50件作品,其中包括史上最大规模的《呼应灯森林》,以及全球首发的新作《小宇宙群》《光雕塑群》等。2001年成立于日本的teamLab,团队成员近400人,包括艺术家、计算机工程师、建筑师、CG动画师、应用设计师甚至数学家等。他们的作品擅长利用新媒体技术与观者产生互动,形成极具想象力的沉浸式观展体验。在上海的无界美术馆,艺术作品不受展厅空间限制,它们各自独立,又互相交织、影响、融合;作品与观者之间的界限也被打破,观者将通过带有意识感知的身体来感知、探索作品,自己也成为作品的一个组成部分。

美术馆里还可以吃吃喝喝、听音乐、看表演。11月9日,外滩美术馆将迎来一年一度的艺术晚宴庆典“夜饭·Ya Vae”。来自全球艺术和商业界的大咖,包括艺术家、策展人、国内外美术馆馆长、知名收藏家、经纪人、国际一流画廊代表、私人银行代表等,将齐聚一堂。这个庆典也是美术馆独特的艺术平台,将极富创意的艺术项目与晚宴形式、活动内容和现场空间进行大胆而精妙的结合,予人强烈而回味无穷的感官体验。将装置艺术、影像艺术、媒体艺术、数字艺术、实验音乐作品等一网打尽的“野生大都会”艺术展,11月2日将于宝龙美术馆上线,同样会让人们惊呼艺术的无限延展度。这个展览汇集15位潮流前沿的国际当代艺术家、音乐人、设计师等各类跨界艺术家创作的超过40件不同类型作品,将以奇观的方式呈现年轻化表达对于当代不同文化的反应和探讨。

戏剧写作,考验着我们 对古典的认识及跨文本衍化的雄心

张怡微

在许多高等院校中有一个有趣的现象,许多专业问题并不是产生于专业内部,而是产生于专业设置。年深日久,便会显露出偏差。

如“戏剧”专业,常见的“戏剧与影视学”,实际上涵盖了戏剧、影视,和文学三方面内容,从实际操作和应用来看,更偏重“影视”。复旦大学也有“戏剧”专业(和电影学专业),开设十年来它更为人们了解的名字就是“创意写作MFA”,如今挂设在中文系下。

复旦大学艺术硕士戏剧(MFA创意写作方向)专业学位点的课程设置中并没有具体的“戏剧”课程,但每年都会组织学员观摩话剧(如英国书屋剧院的话剧《呼啸山庄》,俄罗斯瓦赫坦戈夫剧院的《叶甫盖尼·奥涅金》等)。与此同时,复旦也有非常好的中国话剧、影视研究,所以,究竟什么是“戏剧”专业,什么又是带有“创造性”的戏剧专业,如何将这些专业教学整合起来,在末来是非常值得创意写作专业探索的目标。

马文·卡尔森教授的《戏剧》或对我们有所启发。书中不仅历史性地介绍了作为艺术门类的“戏剧”的诞生与发展,更引领我们对近年来戏剧理论与实践中的新问题产生辨析的愿望,并尝试应用于教学实践中去。对于“戏剧”专业如何在新的时代发挥名副其实的艺术教育功能,马文·卡尔森教授提出了不少有参考意义的标准。这部出版于2014年的通识教育著作,开篇旁征博引,由公元前五世纪中叶作为一种文化形式的“戏剧”门类被完全确立,概述了西方和亚洲戏剧的发展流派及趋势,简明地辨析了剧场、戏剧、表演三个关键词的边界。在第三章“演剧与戏剧文本”中,马文·卡尔森专门提到了“大学里的戏剧文学与演剧”,“文学作为大学学科出现于18世纪,学习以各民族语言创作的戏剧作品被视为文学的一个必不可少的部分。实体表演则被全然忽视。”“1900年,布兰德·马修斯被哥伦比亚大学聘为英语国家大学中第一位戏剧文学教授……他突破戏剧文学研究的藩篱,反而戏剧表演研究为己任。这种突破在德国学者麦克斯·赫尔曼——欧洲第一位倡导研究戏剧表演的学者——身上表现得更为明显……自这些开创性的努力以来,演剧已经在西方大多数高校成为一门被广泛接受的学术领域。可是在美国,尽管这一学科普遍被冠以‘演剧与戏剧文学’这样的名称,大学中很多学员内部仍然对像莎士比亚这样的艺术家教学究竟应该放在戏剧系还是放在文学系这个问题有所争议。”书中抛出的“莎士比亚”究竟应该出现在哪一学科的问题其实很有意思,它像是一个检验的符号,考验现代大学对于当代戏剧核心问题的判断和权衡,至少在中文语境之下,我们不能总将“莎士比亚”的符号偷懒地推给英文系,或仅仅将教学内容仅仅局限于戏剧院校的舞台上表演研究。

台湾大学在2005年就在陈芳教授带领下开设“莎士比亚”系列课程,开启通识意义上的跨文化剧场研究。且此后数年,台湾地区的戏剧研究者开始操刀创作“莎戏曲”剧本。所谓“莎戏曲”,指的是从莎士比亚戏剧改编而成(由真人扮演)的中国传统戏曲,探讨剧场人类学的当代功用。这一部分研究和实践虽然历史不长,影响范围也有限,却是中文语境中尝试与世界同步的、对马文·卡尔森戏剧理论的积极回应之一。实际上我们也有类似“莎戏曲”的搬演历史,如上海越剧院明月剧团(赵志刚、孙智君,1994年)及上海京剧院(傅希如主演,2005年)的《王子复仇记》,以及2016年张军一人主演的昆曲《我,哈姆雷特》,这不仅仅是莎士比亚文本的卓越性、延展性可以一言以蔽之的戏剧问题。因为莎士比亚的四十部剧作基本不是原创,而是前有所本的改编,这里当然会出现相关问题,也包含有表演问题,还包含有写作与表演的翻译问题,尖锐地触碰到了theatre,drama,performance三个关键词的边界。可惜的是,我们一般不直接以此作为辨析的基本目标来展开戏剧创作教学和戏剧理论研究,但实际上,教学中常会出现相关的问题。

我曾在一学期的“小说经典细读”专业选修课中布置过一个“化典”作业,2018级的朱嘉雯同学就选择“莎士比亚”的《王子复仇记》作为典故原本,展开了自己的虚构故事,她是莎士比亚迷,2019年参加了英国牛津大学的戏剧交流暑期项目。

“化典”不仅仅是“故事新编”,从文本到文本的搬演,还考验着我们对于“古典”的认知及对于跨文本衍化的野心和技巧。至少,中国戏剧在理论和实践上,与这种发展和走向其实是隔膜的。埃里克·本特利在1965年提出戏剧的基本公式为“A扮演B而C在旁观”,“扮演”和“旁观”这两个动词是关键所在,如果涉及“扮演”,舞蹈和讲故事二者都属于戏剧范围内的活动。他以发生事件的先后讨论我们称之为“戏剧”的形式在众多世界文化中是如何发展起来的,又是如何发生变化的。从目下流行的诸如“沉浸式戏剧”来看,主要处理、或者说处理不好的就是基本公式中“C”的问题,涉及到创作者如何看待“C”的功能,及如何看待“C”和场景的关系。类似的实践,在今天业已成为了话剧、新编戏曲等实验戏剧的常见手段,却少有优秀的戏剧评论和系统性理论加以整理和归纳,我们究竟能从“后戏剧剧场”中获得什么新的知识。

历史与传统当然是重要的,创新同样是不以我们的意志为转移的本能活动。即使没有正规的戏剧教育,大学里的年轻人也在如火如荼地筹办剧社、演出、互相观看,又冲撞传统森严的边界、激发复杂的虚实际、与情感交互。复旦18级MFA学生施懿城是“燕园剧社”成员,他自导自演的话剧《逃亡2018之爱情骗子》于2018年12月上演于相辉堂。18级学生张立群亦参与编创和演出。此外,2016级的黄厚斌,2017级的燕馨宇、陈艺璇创作的话剧剧本《小白船》获得了上海文化发展基金会2018年度第二期资助。我想,在未来的“创意写作”发展中,“戏剧”理应发挥更“名副其实”的作用,成为创新型教育的内容之一。

BBC高分电视剧《真相捕捉》近日收官

“后真相”时代,人类需要解决什么?

■本报记者 王筱丽

由英国BBC推出的高分电视剧《真相捕捉》于近日收官,同样是短短六集、快速推进的剧情节奏,以及退伍归来饱受创伤后应激障碍之苦的男主角等设定都让人不禁回想起上一部惊悚剧《贴身保镖》。不同的是,《真相捕捉》的目光不再局限于反恐战线的斗争,而投向了更为新兴的主题:当高科技和智能设备越来越强大,在侦破案件求索真相的过程中,人类需要解决的是什么。

普遍认为难以修改的视频文件是贯穿电视剧的重要一环。肖恩·埃默里因为在阿富汗战场上一段击毙俘虏的影像成为了

军事法庭上的被告。一面是全副武装的士兵,一面是手无寸铁倒地的战俘,要定夺肖恩有罪理应铁证如山。然而,辩护律师汉娜·罗伯茨的一席话让事件彻底逆转:设备长时间拍摄后造成音画不统一,产生了五至六秒的延迟。当法官当庭将音轨前调后,此前肖恩口中对拍摄者叫嚣的粗话变成对俘虏的严厉警告,“杀害俘虏”的罪名也以“正当防卫”之名被洗刷干净。

在《真相捕捉》的简介里,这是一部为“后真相”时代量身定做的电视剧,“后真相”也恰是2016年牛津词典评选出的年度热词首位,在客观真相逐渐失去主导社会共识的力量后,当人们的情绪愈发容易受到操控,凭空捏造事实却显得易如反掌。

重获自由的肖恩与早已暗生情愫的汉娜在公交车站告别,却不料第二天,他因“绑架汉娜”的罪名被警官瑞秋·凯瑞逮捕。警方公布的监控视频令肖恩大吃一惊:在昨晚的公交车台上,他突然情绪失控对汉娜施暴,并强行将其拖至车中。战争带来的创伤后应激障碍让肖恩意识不清只是表面的借口,如今备受争议的AI换脸技术才是始作俑者,这背后则是美国和英国情报部门与一支名为“修正小组”的力量博弈。

“移花接木不是伪造证据,而是重演现实。”原来,剧中的英美情报部门为在法庭上提供被认可的“合法证据”,专门成立了篡改视频内容的团队,本着所谓“正当目的”的口号掩盖真相,随意操控挡道者的命运。“修正

小组”的成立正是为了与之对抗,汉娜也是他们的一员,小组选定肖恩作为棋子,欲以其人之道还治其人之身。不过,小组终究无法与强大的政府机构抗衡,在发现自己的违规操作将要被公之于众后,反恐部残忍地将汉娜杀害并栽赃给肖恩。

“证据总是喜怒无常。”肖恩第一次出狱后,汉娜曾这样对他说道。第六集的最后,女儿被绑架的肖恩口中缓缓吐出“认罪”,曾经执着于真相的瑞秋选择低头,两人的人生何去何从,英美情报部门的行径能否被大众认清,这些悬念或许能在确认续订的第二季中找到答案。而在这个“后真相”时代,孰真孰假也是被推陈出新的高科技环绕的每个人必须回答的问题。

英剧《真相捕捉》第一季近日收官,该剧凭借紧凑的剧情和对“后真相”的思考收获好评。图为剧照。